Discurso tesis

Slide 1: Agradecimientos, título, estructura de presentación:

En primer lugar, me gustaría agradecer a todos y todas las presentes, especialmente a los jurados Ornela, Nicolás y Sabrina, a mi director Pablo Semán. También quería destacar a Guadalupe Gallo, que me acompaño y leyó en reiteradas ocasiones. Y finalmente a las autoridades de la UNSAM, especialmente a Luis.

Bueno mi tesis lleva por título: “JUGÁRSELA POR EL RAP”: Música, Trabajo e Individualidad en la carrera de un rapero del conurbano de Buenos Aires

A continuación realizaré una presentación general de la investigación (el caso, el problema, el trabajo de campo, mi punto de vista); describiré los puntos más relevantes de cada capítulo y daré cuenta de las conclusiones de la investigación.

Slide 2:

Mi trabajo es una etnografía, centrada en (a) Núcleo: un rapero y productor músical , que hoy tiene 37 años, que vive con sus 2 hijas y su pareja en la zona sur del Conurbano de Buenos Aires; de clase popular.

(b) Allí, tiene estudio de grabación el Triángulo, otro eje de la investigación;

(c) A su vez, me centro en los grupos musicales que tiene Núcleo: especialmente La Conección Real, aunque también lo que he denominado “La Banda”, en la que participé como DJ.

Conocí a Núcleo realizando el documental Buenos Aires Rap, luego de dos años de haber llegado desde Chile. Después obtener la beca CONICET, y haber comenzado a estudiar un doctorado de antropología –yo venía de la sociología y de trabajar en una consultora-, tenía que encontrar un caso. Me interesó el Triángulo, derivado del alto volumen de producción musical que se realizaba allí, con más de 40 discos en muy poco tiempo.

Slide 3:

La foto es del 2019, dónde se ve a Núcleo en su home-studio, en que el que hay una serie de tecnologías digitales y equipos de música. En ese tiempo Núcleo ya vivía enteramente de la música, algo que ni yo, como DJ, ni muchos otros lograban realizar.

Al preguntarle cómo lo había hecho él hablaba de que se la había “jugado por el rap”: ¿A qué se refería con jugársela? ¿Cómo lo hizo? Fueron preguntas que empezaron a aparecer.

Pero a la vez, hablaba de que muchas veces: estaba "jugado" o "re-jugado".

Slide 4

Si se mira a Núcleo desde las estadísticas socio-laborales, estaría dentro del 50% de la población mayor de 18 que no tiene pleno empleo (esto es con derechos sociales, regularidad, salario adecuado). El pleno empleo en los jóvenes de estratos inferiores es aun más bajo y ronda el 20%.

En este gráfico de la encuesta de la deuda social de la UCA, se observa cómo desde el 2010 al 2018, existe un patrón constante en la Argentina.

"Estar jugado", puede hablar de esa fragilidad, pero ¿Refiere sólo a una cuestión laboral y económica?

¿Qué hace un músico de rap, que en las estadísticas aparece como trabajador precario, pueda sostenerse y proyectarse con esta música?

Slide 5

Estas cuestiones se ligan a las características del caso de Núcleo. El cual permitía interrogarse sobre la digitalización e individualización en la música; la construcción de carreras artísticas y la situación del rap en Buenos Aires. Esto se relacionaba con el auge de los home-studios, las formas de distribución digital y los inicios de la popularización del rap en Argentina. Cuándo inicié el trabajo no existía el boom actual, fue a lo largo de mi proceso de investigación donde se dio su mayor crecimiento.

Slide 6:

Así, a través de las categorías de Jugársela –como un modo de arriesgarse por un proyecto personal- y estar jugado –lo que remite a un individuo en una situación inestable-, observo la construcción de carreras musicales y su vínculo con la individualidad; en una situación histórica particular (digitalización y popularización del rap) y una situación vital específica (un hombre en la mitad de sus 30 de clase popular, con familia que quiere mantenerse con la música).

Slide 7:

Estos elementos llevan a la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo se construyen, sostienen y proyectan las carreras con la música rap? y

¿cómo ello se relaciona con la construcción de la individualidad?

Slide 8:

Esta pregunta, fue desarrollada a partir de una perspectiva analítica específica que me permitió construir mi objeto. Puedo nombrar algunas nociones claves.

Slide 9:

La primera gran categoría orientadora que utilizo es la de **carrera**, que siguiendo a Hugges, la entiendo como: «curso de la vida de una persona, especialmente la porción de la misma en que se trabaja».

No obstante, esto no debería verse separada del resto de sus actividades, por lo que en las conclusiones llego a la idea de la trayectoria de Núcleo podría verse como un "**modo de vida"** desde una perspectiva más holística y no sólo reducida a lo laboral.

Slide 10:

La segunda gran categoría que guía la investigación es la de **vínculos,** de Antoine Hennion, la que permite poner atención a: (a) por un lado, cómo las personas son activas al experimentar su mundo, a un cuerpo que aprende y reflexiona sobre sí y lo que hace; y (b) por otro, se relaciona en acto con objetos, dispositivos y otras personas.

El énfasis está puesto en la descripción a través de la acción y cómo esta acción está distribuida entre: personas, objetos y dispositivos. Es una propuesta ligada a la teoría del actor red, que pone especial atención al aspecto experiencial.

En resumen, se trata de entender la carrera en sus vínculos.

Slide 11:

Otro nivel de categorías remiten a las principales dimensiones analíticas del estudio de forma más específica:

En primer lugar, la **performatividad de lo estético**: es decir, ver lo estético menos como un reflejo de lo social (como un teatro de lo que sucede en otra esfera), que en su carácter productivo, estudiando que genera y que se genera en la música (acá sigo fundamentalmente a Tía De Nora).

En segundo lugar, considero al **individuo** de forma reticular, producido por reglas, discursos y objetos singulares (Goldman y Latour, ambos influenciados por la idea de modos de subjetivación de Foucault); pero a la vez doy relevancia a los procesos de auto-construcción, a una narrativa personal en sentido amplio (Siguiendo a Corcuff).

En tercer lugar, destaco lo música considerada en su hacer, en el en que un grupo de personas se relacionan con ella en una situación histórica precisa que permitirá comprenderla como una generación. Para esto utilizo la noción de **música de uso**, inicialmente desarrollada por Pablo Vila luego, re conceptualizado por Guadalupe Gallo. Esta noción sirvió para la reflexión colectiva del grupo de Ornela, Pablo, Guadalupe y Victoria Irisarri y les permitió dar cuenta de las novedades de la música posterior a los '2000 en Buenos Aires. Allí se observa, entre otras cosas, la activación de artistas y públicos como productores, considerando una configuración musical que incluía los procesos de digitalización y la construcción de escenas meso, distintas a las grandes industrias culturales y bandas o esas escenas en extremo limitadas a un circuito local.

Slide 13:

Con esto propongo entender al en "rap en acción", utilizando una expresión tomada de Latour (Ciencia en acción), De Nora (música en acción) o Becker (jazz en acción), quienes con ella enfatizan la investigación de un despliegue abierto y singular, no carente de condicionamientos y sedimentaciones, donde se constata la indeterminación de lo actual sin menospreciar los vectores históricos.

Esta postura lleva a salir de un conjunto de -ismos que aparecen en la investigación sobre el hip-hop, en particular, y el estudio de culturas populares y el arte, en general. Que en América Latina suelen enfatizar en el carácter resistente del rap, como si el rap tuviera que ver a priori con un sector social subalterno que se opone a otro o a un orden social. Posturas que se pueden ligar a lo que Pablo ha llamado hegemonicocéntricas.

Slide 15:

Respecto a la metodología, mi etnografía tiene como eje la observación participante, en que me fue implicando como DJ de Núcleo. En ella fui tomando en consideración el llamado mundo “on-line”, en su vinculo con el “off-line”. Además grabé audios, filme, saqué fotos, realicé entrevistas biográficas y temáticas; analicé documentos (música, videos, letras, Instagram).

La implicación como DJ, me trajo una serie de desafíos de aproximación y distanciamiento con mis interlocutores. Por un lado, soy DJ de rap, tengo la misma edad que Núcleo y en durante la investigación empecé a tocar con él. Núcleo probaba mis habilidades y compromiso, me asignaba responsabilidades.

Por otro lado, soy universitario, sociólogo en proceso de antropólogo. Ambas disciplinas sobre lo que no había mucho conocimiento entre mis interlocutores, ni se pensaban salidas artísticas de cooperación muy específicas, como puede ser con alguien que estudie cine y que pueda hacer un videoclip. A la vez soy, chileno, por lo que a veces no sabía de ciertos modismos, personajes de la cultura popular argentina, o formas de tratarse.

En resumen habían muchas cosas que me acercaban a mis interlocutores, pero otras que me alejaban de ellos con las que tuve que ir lidiando.

Slide 16:

Para finalizar la presentación general, me gustaría decir que la tesis puede verse como el resultado provisorio de un conjunto de mediaciones. En primer lugar, mi papel como DJ e incipiente etnógrafo, se ve en el carácter descriptivo de las escenas o en el intento de dar valor a la música en su dinámica propia y lo que permite formar. Mi pasado como sociólogo que trabajó en una consultora, aparece en el uso de algunas tablas, gráficos o el interés por los números. La bibliografía utilizada impregna la orientación pragmatista de la tesis. Estas cuestiones se mezclan con las conversaciones, correcciones, preguntas realizadas por personas y grupos del mundo académico en los que participé. Mi proceso de implicación en el trabajo de campo está presente en la relación que establecí con mis interlocutores. Así, la tesis puede leerse como el proceso por el cual un DJ de rap chileno y sociólogo de consultora (que se pregunta por la individualidad, las tecnologías y la estética) va aprendiendo a hacer etnografía y una investigación académica, al tiempo que empieza a participar como músico con sus interlocutores.

Slide 17:

Pasando ahora a la estructura de la tesis, puedo decir que se compone de 3 grandes partes y 7 capítulos. En primer lugar, un conjunto de historias de mayor duración: La del rap en Buenos Aires, la de Núcleo y La Conección Real. En segundo lugar, hago un zoom en una serie de situaciones del “Hacer rapero”: Habitar un estudio, hacer música en él y gestionar la carrera. Finalmente, el último capítulo que trata de la auto-construcción de Núcleo a través de su obra artística, puesta en relación a su cotidianeidad.

Slide 18:

Ahora pasaré a revisar los puntos principales y posibles líneas de fuga de cada capítulo.

Slide 19:

El capítulo 1 se centra en definiciones iniciales sobre el hip-hop y una historia del rap de Buenos Aires. Así en primer lugar, realizo una definición operativa y clásica del hip-hop, como una "cultura" compuesta de 4 elementos (graffiti, DJ, rap, bboying-danza), a lo que se discute la pertenencia del beatbox (hacer baterías con la boca y la mano), la moda, el lenguaje, el conocimiento y el "espíritu del emprendimiento".

Me llamó la atención de esto último en la definición del rapero estadounidense KRSONE, quien habla de que “el emprendimiento se centra en la motivación del Espíritu para ser trabajador por cuenta propia, ser inventivo, ser creativo y ser autodidacta”. Esto marca un punto de indagación importante para el desarrollo de la tesis.

Slide 21:

Pasando a la historia del rap en Buenos Aires, en esta diapositiva puse la foto de Jazzy Mel, un rapero que fue famoso en a principio de los años '90, y Duki, quien lo fue desde el 2018. Ambos en situaciones muy distintas para el rap, pues aunque ambos llegaron al mainstream y a ser muy conocidos, la configuración socio-musical, el sentido y la popularidad del rap son diferentes.

Slide 22:

En la tesis dividí la historia en varios momentos, que acá los resumo en 3.En primer lugar, previo al 2000 no habían muchos raperos o escuchas comparados a otras músicas populares (rock, cumbia), el rap era poco conocido y estaba estigmatizado como algo de chetos o raros. Existieron algunas irrupciones mainstream (como el ya referido Jazzy Mal o el Sindicato Argentino de Hip Hop), pero que no consolidaron a este género musical.

El rap se asociaba a otros géneros en su producción: hip-house, rock o hard-core; utilizando principalmente instrumentos del rock y en algunos casos sintetizadores.

Existía un predominio de la producción musical de discos por Majors, escasos videos musicales y reproducción por CDs, casete, TV (MTV), radio.

En un segundo momento, luego del 2000 las cuestiones comienzan a cambiar: Se inicia una lenta democratización de las tecnologías digitales, comienza a proliferar la producción por computadoras y los home-studios. Aparece un rap purista: sin tanta mezcla con otras músicas; aparece el freestyle y empieza a diversificarse estilísticas y socialmente. Florecen formas de registro auto-gestivas, aparece la distribución en MP3 y los inicios de Youtube.

Finalmente desde los 2010, se da un proceso de popularización y consolidación. Con una digitalización extendida, más accesible y con nuevos dispositivos, como los smartphones y las redes sociales. Se profundidad su diversidad estilística interna, aparece el trap, surgen figuras del r&b; se hace muy popular el freestyle gracias a su viralización por youtube. Hay muchos tipos de rap: Música espectáculo (freestyle), música política, música para bailar.

Se combinan formas de producción auto-gestivas, re aparecen los majors, el estado, productoras y aparecen nuevos agentes: distribuidoras digitales y plataformas de streaming como spotify.

Se afianzan redes colaborativas diversas.

Núcleo está activo desde los años 2000, y la tesis de se desarrolló en los momentos de la popularización y consolidación del rap en Argentina. Fui viviendo estos procesos a medida que se desarrollaba esta historia.

Slide 21:

La situación de los últimos años, marca una serie de desafios y oportunidades para hacer carrera con el rap.

Por ese motivo el caso de Núcleo puede comprenderse entre conjunto de des-intermediaciones y re-intermediaciones.

Las des-intermediaciones tienen que ver con la posibilidad de un contacto más directo entre artistas y públicos, con mayor autonomía de los músicos para hacer, registrar y distribuir su música.

Las re-intermediaciones, tiene que ver con re-aparecimiento de unos sellos aggiornados, el estado o ciertas productoras que se interesan por una música que empieza a ser popular. Junto con otros nuevos actores como las plataformas de streaming y las distribuidoras digitales.

Así, entre la digitalización y popularización del rap, se puede ver un mundo en transición donde es difícil ver un tipo de modelo productivo más firme.

Capítulo 2: Historia de Núcleo y los vínculos que lo sostienen y proyectan

● El segundo capítulo trata sobre la historia de Núcleo, focalizada en los vínculos que lo producen, sostienen y proyectan como músico.

● Inicio el capítulo con una revisión de la relación entre la individualidad el arte y los procesos de individuación en las clases populares argentinas, proponiendo ver estas cuestiones a través de las ideas de Hennion sobre los vínculos:

○ Esto es: un proceso activo en que una persona va aprendiendo y desarrollándose, se asocia con otras personas y con un conjunto de objetos objetos, y también, en mi caso, energías.

● En el meme que comparto se ve a la misma persona primero serio y luego contento, con una sonrisa:

○ La primera foto representa a alguien que trabaja en algo no artístico: “una carrera con futuro, gran trabajo, aguinaldo y vacaciones pagas”

○ La segunda, a alguien que es: “un artista subversivo que vive al límite de la precariedad y la incertidumbre”; pero está feliz, lo más probable porque hace lo que le gusta, su pasión.

○ Se contrasta así la clásica idea de un trabajo alienado, en que la persona no se reconoce, pero es seguro; y otro, en que la persona si se reconoce, pero es inseguro.

● No sólo los artistas sufren la precariedad y la incertidumbre:

○ El mismo Núcleo tuvo múltiples trabajos, desde futbolista, vendedor de almacen, remisero, vendedor de zapatillas y ropa deportiva

● Tensión permanente en su caracter productivo

○ Las características del compromiso personal y la incertidumbre; hay que verla no tan sólo como una situación de degradación, dada su fragilidad (laboral o institucional), sino también en el caracter afirmativo de cómo se logra “vivir de la música”

○ Surgen así un montón de mediaciones, donde las personas son activas y a la vez existen una acción distribuida entre múltiples entidades.

○ Con esto se entiende la propuesta de mirar al arte como modelo para el capitalismo contemporáneo.

Ciclos de estabilidad y sustentabilidad vincular

● Así con esta perspectiva describo la trayectoria de Núcleo, destacando cómo se acercó al hip-hop, cómo desarrollo sus habilidades (para rapear y hacer beats; para ir gestionando su vida), cómo se fue apoyando en redes colaborativas (amigos, familia, público) y en “avales”: micro-empredimientos (como una barbería) o el Estado.

● Pero también destaco la importancia de construir un espacio propio: El Triángulo, que surgió de forma bastante aleatoria, cuándo la madre y la hermana de Núcleo fueron a cuidar al dueño de la casa que alquilaban dejandoles toda la casa a Marcos, Yesica y su primera hija.

● La relevancia de ir adquiriendo los “equipos”, las tecnologías de producción musical.

● La extensión de sus redes (por ejemplo, hacia el Estado o productoras).

Difícil no es llegar, es mantenerse entre los buenos

● Acá muestro una foto de un recital en tecnópolis, que dice: “Difícil no es llegar, es mantenerse entre los buenos”

● Y que trata el problema de “mantenerse”:

○ Planteo la existencia de una sutentabilidad vincular que es fuerte entre los cercanos, pero se hace cada vez más inestable e irregular al alejarse del centro.

○ Polímata digital: individuo que posee conocimientos que abarcan diversas disciplinas, parece que todos son medio Leonardo da Vinci

Capítulo 3: Lo individual/Lo colectivo y el formato del rap

● El tercer capítulo trata sobre la historia de La Conección Real, el grupo de Núcleo. Cómo se formó, cómo fueron desarrollando una historia colectiva, buscando formas de solidaridad y coordinación, junto a la idea de especificar la trayectoria de sus miembros.

● Me centró entonces en las dinámicas de apoyo mutuo, en el desarrollo de la carrera grupal e individual, caracterizando las diferencias entre sus miembros:

○ Tipos y cantidad de soportes, actividades que realizan

○ Veo por ejemplo, una jerarquía reputacional favorable a los MCs, sobre beatmakers y DJS.

○ Profesionalización que es inicialmente grupal, luego se potencia el desarrollo individual y se mantiene una forma de agrupamiento latente que puede activarse en momentos específicos.

● Formato propio del rap y de una banda 2.0.

○ Conjunto de convenciones y relaciones con objetos que especifican un modo de hacer música

■ Relacionado a un trabajo colaborativo flexible: grupos de trabajo pueden variar a la hora de hacer música o presentarse en vivo.

■ Potencia el reconocimiento individual:

● Cada artista se debe afirmar individualmente, que junto con la narrativa propia del hip-hop, se asienta en nuevas redes sociales

■ Lleva a pensar en una banda 2.0.:

● “el grupo no es mayor que la suma de sus miembros”

○ Cada individuo tiene su espacio y debe afirmarse individualmente.

○ Individuos hiper-conectados, donde esa conexión potencia su valoración personal.

HACER RAPERO

● Así, paso a describir diversas situaciones en mayor profundidad y en tiempo presente, sobre cómo se hace rap y lo rapero, partiendo en el capítulo 4 con las acciones de localizar y rachar en el Triángulo.

● ¿Qué es un estudio “muy rapero”? ¿Qué lo hace adquirir esta categoría para mis interlocutores?

● También mediante una discusión bibliográfica busco entrar su singularidad utilizando una distinción entre laboratorio y centro cultural. Donde la palabra laboratorio refiere a una analogía propuesta por Hennion entre laboratorio y un estudio de grabación de música pop a las afueras de París; y la palabra Centro Cultural la escuché en mi trabajo de campo, donde Núcleo caracterizaba su espacio hogareño y de trabajo

● Trato así la cuestión de los límites y su desestabilización:

○ Mostrando el carácter poroso del estudio

■ Doméstico: por su relación constante con el resto de la casa, mobiliario que promueve el contacto.

■ Frágil: en su conexión eléctrica y sus instalaciones.

■ Tecnológico: por todo los aparatos digitales

● Captura de pantalla Google Maps:

○ Estudio con trayectoria, buen sonido, atención

○ Muy profesional

○ El dueño tiene hongos en los pies: humor. Dinámicas de convivencia, climas raperos, siguiendo una categoría planteada por Gallo.

● La interacción dinámica de:

○ “Ranchar”:

■ Compartir, generar un clima de confianza, hacer chistes, contarse cosas; un clima de amistad

○ “Producir”

■ Hacer música.

● La categoría “centro cultural”, permite captar esa dinámica de un lugar de producción cultural, un espacio de reunión, que modifica a quienes entran ahí e irradia lo que se produce.

Capítulo 5: Producir (1). Sonido rapero: fluir, enganchar, pulir.

● Aun cuándo lo “rapero”, va más allá de una cuestión estrictamente sonora, incluye lo sonoro y es ahí es a eso a lo que me dedico en este capítulo.

● Este capítulo implicó un importante desafío:

○ tenía que escribir sobre el proceso de producción musical, algo que tenía muy arraigado, de lo que tuve un gran trabajo para distanciarme.

○ Al mismo tiempo me interesaba escribirlo, para mostrar la manera en que los procesos musicales tenían su singularidad, y verla no de forma aislada sino relacional y a la vez productiva.

● Destaco las especificidades del hacer música mediado por lo digital, especialmente los DAW (Digital Audio Workstation), programas que tienen múltiples funciones: sirven al mismo tiempo para grabar, componer, ecualizar, masterizar; cuestiones que antes se hacían de formas más separadas.

● A través de la bibliografía ciertas lógicas para hacer música:

○ Por ejemplo:

■ La lógica del “undo”: los programas dan la posibilidad de hacer y rehacer, grabar, re-programar continuamente; de ahí que se puede ir experimentando con diversas secuencias sonoras y procesos.

■ La lógica de las Capas y bloques: agregación y sustracción de secuencias sonoras, en distintos niveles que se van superponiendo o sustrayendo.

■ Más específico del rap con samples: el chopping y looping, formas de repetir determinado secuencias sonoras.

○ En la producción de rap las actividades pueden recaer en alguna persona (quien mezcla, es el mismo que graba o hace los beats; pero se diferencia del DJ o el rapero); o se puede distinguir. La cuestión es que esta forma de hacer música es muy proclive al trabajo individual y a distancia, que luego va confluyendo.

Proceso de grabación de voces y scratch

● Fotografìa: mía con Núcleo, sacada por mi hermano.

● A través de la experiencia de los procesos de grabación de voces:

○ Describí un método más asentado en la grabación de voces

■ Con un vocabulario que se iba enseñando a quienes iban a grabar; pre-sets en los softwares; equipamientos e ideas estéticas que lograban el “sonido triangular”, el “sonido rapero”.

■ Propuse el concepto de “Inter-producción”: pues se alteraban las etapas de pre, registro y pos producción; mezclados la composición, la grabación, ejecución, los efectos sonoros.

○ En el caso de la grabación del Scratch, me interesaba destacar cómo fuimos elaborando conjuntamente un método y como entre mis intenciones y las de Núcleo se establecía un diálogo mediado por máquinas y sonidos.

● En ambos casos había una dinámica del fluir y pulir:

○ Se iba grabando y re-grabando, viendo como iba sonando, como se articulaban las distintas partes, para ir acomodando y eligiendo.

○ Así propuse que la misma canción era agente del desarrollo colectivo.

○ CITA

•

Capítulo 6: Producir (2)

● El capítulo 6 trata de la segunda acepción de la palabra producir, la de gestionar, gestionarse a sí mismo como artista, la relación con otros artistas y con productores externos.

● Específicamente trató el tema de las valuaciones y su tensión entre los números de internet y el “respeto”; cómo se sostienen los colectivos de trabajo (aspectos monetarios y no monetarios) y la organización de recitales.

● En esta diapositiva muestro dos fotografías que son parte de este capítulo:

○ Primero una de Maradona, pues en una charla que realizó Núcleo el hizo una comparación entre las personas que tienen talento, pero que además de ello marcaba la importancia de gestionar ese talento. Dijó en lo barrios está lleno de Maradonas.

○ En el texto interpreté esto como el talento, pero me quedé bastante corto. Pues Maradona como figura además de talento, tiene “hambre”. Hay varias metáforas futbolísticas en el rap de Núcleo.

○ En un tema reciente dice lo siguiente:

■ “Me elevé por el Everest, soy el Diego en el Nápoles. Cuando nadie apostaba por esto yo tuve que entrar y ponerme la diez”

■ ese deseo de alcanzar los objetivos cueste lo que cueste y la cuestión de ponerse el “equipo al hombre” ante una situación desfavorable.

■ Esto da para pensar… y por ahora lo dejo abierto.

○ Luego esta foto es de una del recital en Vorterix, en lo que podría ser un espacio consagratorio. Que fue muy difícil de gestionar, pero que resultó finalmente un éxito relativo.

● Volviendo al tema de los números, destaco la importancia de la cuantificación y las tensiones que se generan y caracterizo a Núcleo como un rapero que tiene números medios. No es de “los más vistos” (que suelen ser algunas figuras del trap y el freestyle), pero tampoco es de lo menos vistos.

○ Su video más popular es “es lo que valgo”;

○ Pero el video más popular de su canal es el de una serie de video de una toma que graba en el Triángulo 24 siempre, con 15 millones de reproducciones del popular rapero Trueno.

○ Tiene 226.000 suscriptores en su canal de YouTube, por eso la foto que aparece en esta diapositiva está Núcleo con un diploma entregado por YouTube cuándo superó los 100.000 suscriptores.

○ Y apareció en una lista de Spotify de rap argentino con lo que sumó 178 mil escuchas en la canción Classic Shit.

○ El número tiene fuerza, genera repercusión, visibiliza, viraliza.

“RESPETO”: REPUTACIÓN

● Los números de internet son usualmente contrastados con otra forma de medir la reputación que en el rap, en otros ambiente, se le suele denominar respeto.

● un aspecto cuantitativo y fácil de observar, pero que no se sabe muy bien quien está detrás. Frente a un aspecto cualitativo y complejo que implica: calidad estética, cercanía, vivencias, historia.

○ Pero también se le suma la cuestión de popularidad:

■ No hay un contraste total entre lo masivo y lo respetad; como podría verse en la propuesta de Bourdieu entre un regimen de circulación restringida y masiva; más bien el ingrediente de lo popular para ser valorado debe acompañarse de los otros.

○ Tema de la trayectoria: que tenga cierta coherencia.

Regulación de los intercambio laborales

● Donde se dan dinámicas entre lo monetario y no-monetario, en un contexto en que muchas veces el dinero escasea.

● Es importante la amistad (como ha mostrado Ornela) y también hay fenómenos de “inversión tácita”, al trabajar con amigos, en el inicio no se paga, pero luego al conseguir un proyecto con respaldo estatal o de una productora se los llama a ellos.

● Pero también muestro cómo Núcleo ha desarrollado una habilidad para saber pedir, tener tacto, sin apurar. Y cómo se generan formas de apelar a los sentidos grupales y los favores. Siempre en ese límite incierto y circunstancial de hasta donde trabajar para otro.

● Finalmente muestro cómo esto se da en los eventos, donde Núcleo puede participar de músico u organizador. Donde aparece nuevamente una faceta más de este Leonardo da Vinci digital, un polímata que en una ocasión me habló de la necesidad de: “Usar todas las putas herramientas”.

Capítulo 7: Mi Sangre, Mi familia

● Este capítulo de cierta forma es una síntesis de la propuesta de “Jugársela” mediante la obra artística de Núcleo, una teoría nativa sobre este concepto.

● Se trata de la auto-construcción en la obra artística, donde se observa una afinidad con

○ Procesos de psicologización, corrientes de la nueva era

○ Formas de individuación popular

● Que a su vez lo relaciono de forma más cercana al dispositivo rapero (a la cuestión de la auto-rreferencialidad) y al uso de las redes sociales (como ese trabajo por mostrarse)

● En esta diapositiva muestro un diagrama con las palabras más utilizada en alrededor de 30 canciones de Núcleo, donde se destaca la palabra:

○ QUIERO, con una clara alusión a la importancia de la voluntad;

○ Otras palabras que refieren a una idea de sentido o proyecto: más, voy

○ Otras tiene que ver con la situación presente: acá, hoy, sacrificio,ser

○ Y los otros: familia, ustedes.

“Jugársela”:

● Esto permite articular una suerte de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas); que mezcla lo interno y lo externo, con el objeto de proyectar una acción.

● En el caso de Núcleo ordené las temáticas de sus letras en “fragilidades” y “fuerzas”, con dimensiones íntimas y colectivas:

○ En el caso de las fragilidades:

■ Colectivas: como las económicas, políticas (situación de clase) y las inter-personales.

■ Individuales, tienen que ver con el sin sentido de la vida, la confusión

■ Una forma de expresar esta fragilidad remite al hecho de “estar jugado”.

○ Por el caso de las fuerzas:

■ Núcleo destaca mucho las “individuales”:

● su aguante en el sentido de su capacidad de resistir, sus tácticas para enfrentar las situaciones emergentes, pero destaca el proyecto: la cuestión de vivir de la música de hacer lo que le gusta.

● Jugársela tiene que ver con eso, tener un objetivo, no ser melancólico, ni sólo aprovechar las circunstancias.

● Tener “hambre”, cómo ese hambre de gol que podría tener Maradona.

● También subrayo cuestiones como la auto-valoración o el objetivo de una liberación.

■ Pero la fuerza no es sólo individual (como en algunas interpretaciones sobre la Nueva Era):

● Permanentemente habla de la familia, sus amigos y de la otra familia que es el hip-hop.

■ En esta diapositiva presento el estribillo de uno de los raperos estadounidenses más famosos, Notorious BIG, quien fue asesinado en uno de sus momentos de mayor popularidad:

● “El cielo es el límite y sabes que vas a seguir adelante, sólo mantente insistiendo

● El cielo es el límite y sabes que puedes tener lo que quieres, ser lo que quieres”.

■ En esta otra, hay una cita de un autor español asociado a la Nueva Era, Alex Rovira sobre el “Coraje y la fuerza”:

● Donde habla de las personas que se la juegan y apuestan como personas que tienen coraje;

● Que enfrentan a dragones internos y externos; que los lleva a desarrollar una nueva vida.

Otras relaciones:

● Pero además de las relaciones consigo mismo y otras personas, Núcleo plantea relaciones con las energías, en una mezcla de orientalismo, catolicismo, individualidad, fuerzas del universo y componentes sociológicos.

● En la foto Núcleo aparece con su pequeño templo con pirámides y luego con su tatuaje del Buda.

● Bricolage personal.

Amplitud del personaje rapero:

● La última cuestión que quiero destacar es como Núcleo cuida su personaje público y lo produce intencionalmente en su obra artística:

○ Se presenta como un tipo serio, pero a la vez responsable por su familia y el hip-hop

○ Sin mostrar algunos rasgos que están muy presentes en su cotidianeidad, como es el humor.

4. PARA FINALIZAR

“Jugársela”, y el individuo jugado

● Para concluir puedo repasar la idea de jugársela con la idea de un malabarista, que trata de lograr cierto equilibrio desarrollando sus habilidades, apoyándose en objetos y personas y que a la vez tiene un conjunto de espectadores.

● Así, entre estrategias y tácticas, esta idea se entiende como un modo de potencia los margenes de acción, un proceso de capitalización y la elaboración de proyectos que mantienen una permanente incertidumbre.

● Por último, el rap en particular y las llamadas músicas urbanas en general, pueden comprenderse como un plebeyismo globalizado que adquiere fuerza en sus tensiones, en su “hambre”, donde puede convivir su fascinación con los productos deportivos, cortes de pelo o el dinero, con sus críticas al “capitalismo” o el “racismo”.

● Así, el formato de este tipo de música, el modo en que se hace, con esa particular ideología de “emprendedores” populares y que intentan generar transformaciones de “alcance medio”; es últil para pensar las sociedades contemporáneas.

FUTURAS PREGUNTAS:

● Es posible preguntarse por diferentes modulaciones de la acción de “jugársela”, considerando distintos tipos de raperos, más o menos conocidos, más o menos jóvenes.

● También, sobre representaciones en las carreras sobre cuestiones como lo “independiente”, “dependiente”; lo “under” y lo “vendido”; “lo real” y lo “falso”

● ¿Cómo se combina la autoproducción y la autogestión con las industrias culturales aggiornadas?

● ¿Cómo entender la socio-génesis de los géneros y sub-géneros de la llamada música urbana?

● Y si sería posible extender la noción de “jugársela” a otros ámbitos y en qué sentido.

• Capítulo 7:

o Análisis DAFO

o Narrativa que:

§ afirma el potencial de acción individual:

• partir de lo que se tiene a mano (arte de hacer)

• transformación y valoración personal

§ aboga por su responsabilidad con los otros

o Afinidades electivas entre el rap, nueva era y la psicologízación

§ Coraje: jugársela. Alex Rovira

o Corrientes y dispositivos de individualización y una matriz cultural específica, generando este Bricolage propio de Núcleo

Reflexiones finales

• el rap, en tanto música de uso, pueda tener una afinidad productiva con procesos amplios de individualización:

o habilitación tecnológica, trabajo artístico, especificidades del formato rap

• Músicas urbanas:

o periodistas e incluso músicos reactualizan la antigua categoría de música urbana -de larga data en Estados únidos- para hablar de un conjunto de géneros que marcarían a una nueva generación.

o Rapeos y cantos sobre beats de individuos usualmente de clases populares vestidos de ropas deportivas, estarían en avanzada respecto a las guitarras, bajos y baterías de la antaño juventud rockera.

o Plebeyismo globalizado, desde abajo, no-hegemónico (distinto a contra-hegemónico, pues se afirma más en su positividad que sólo en oposición).

o Filiaciones sonicas y sociales con el funky carioca o el reggaeton en América latina, el dance hall jamaiquico, el grime en Inglaterra o incluso el K-pop coreano:

• Hallazgo generales

• Preguntas y cuestiones abiertas

les quería mostrar el ranking de los artistas más escuchados de Spotify, en el mundo y los artistas argentinos más escuchados de Argentina.

● Esto no es representativo del total de la población, pero va indicando cierta tendencia.

● En primer lugar:

○ Los artístas más escuchados están dentro de la categoría “música urbana”, un concepto que agrupa estilos como el hip-hop (y un sub-genero, trap), reggaeton, r&b; junto con una serie de solistas femeninas.

○ Lo que más llama la atención es que son individuos, no son grupos musicales.

● En segundo lugar:

○ Al ver los artistas argentinos, más escuchados en Argentina.

○ Se observa nuevamente la importancia de la “música urbana”, raperos y productores individualizados; frente a grupos de Rock y Cumbia clásica, y dos figuras pop como Tini (que tiene cierto vínculo con la música urbana) y Abel Pintos (canta-autor más cercano a un sonido rockero).

● Con ello puede verse una diferencia generacional

● Esto muestra una situación muy distinta de lo que yo ví cuando llegué a Argentina, donde parecía reinar el rock y la cumbia, donde el rock era casi sinónimo de música joven o popular.

● La fuerza que adquieren las llamadas “músicas urbanas”, tienen que ver un formato para hacer música y relacionarse con ella y la erosión de las miradas negativas hacia el rap.

● Donde las nuevas generaciones van identificándose con solistas que rapean o cantan, algunos con auto-tune, y lo hacen sobre beats, más que sobre instrumentos analógicos; que suelen tener letras auto-rreferenciales, un uso intensivo de las redes sociales y una estética asociada al hip-hop (ropa deportiva, zapatillas, gorras, etc).

Muchas gracias por su atención